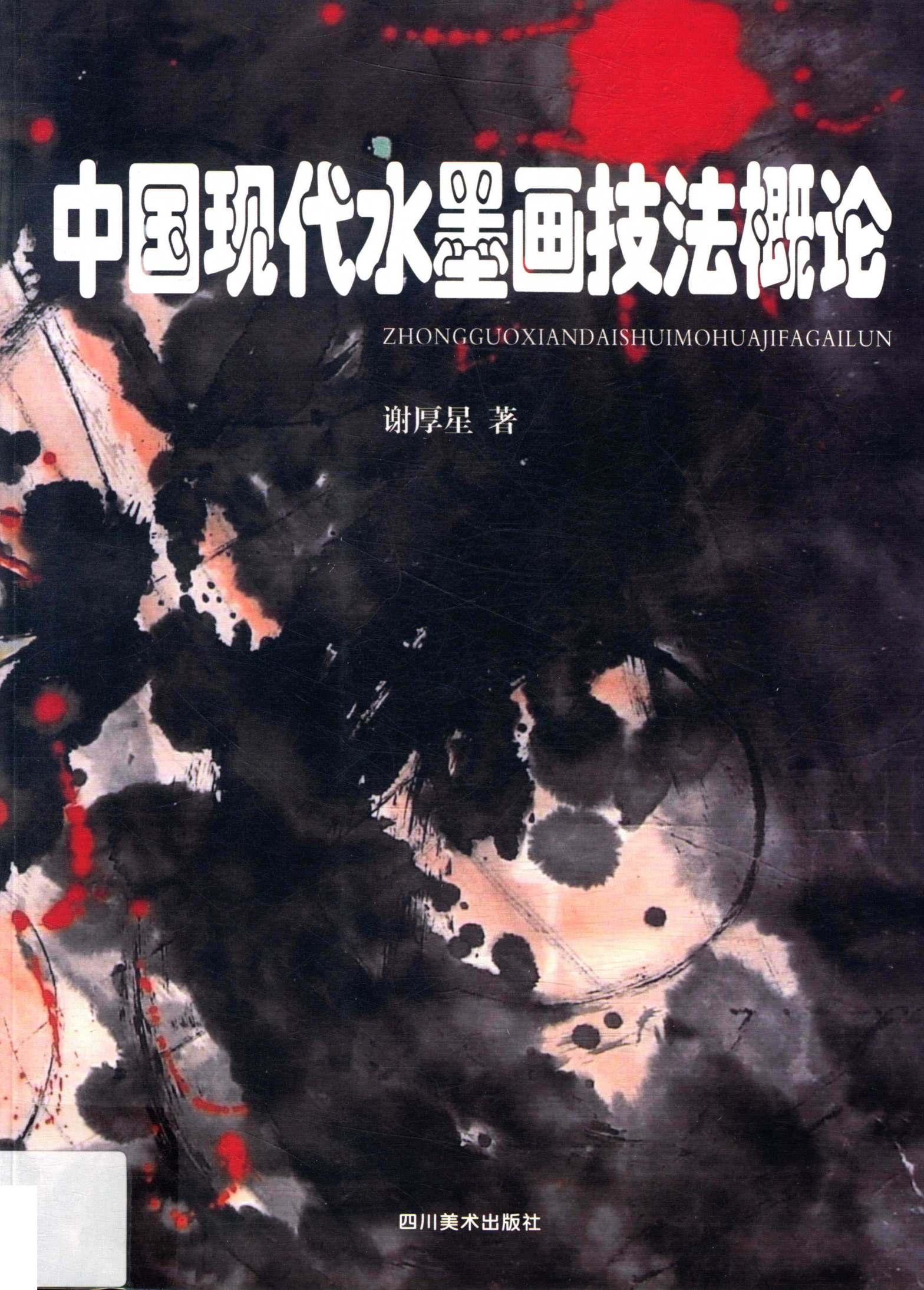

中国现代水墨画技法概论

ZHONGGUOXIANDAISHUIMOHUAJIFAGAILUN

谢厚星 著

四川美术出版社

中国现代水墨画技法概论

ZHONGGUOXIANDASHUIMOHUAJIFAGAILUN

谢厚星 著

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代水墨画技法概论 / 谢厚星著. -- 成都 :
四川美术出版社, 2014
ISBN 978-7-5410-5949-0

I. ①中… II. ①谢… III. ①水墨画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第080407号

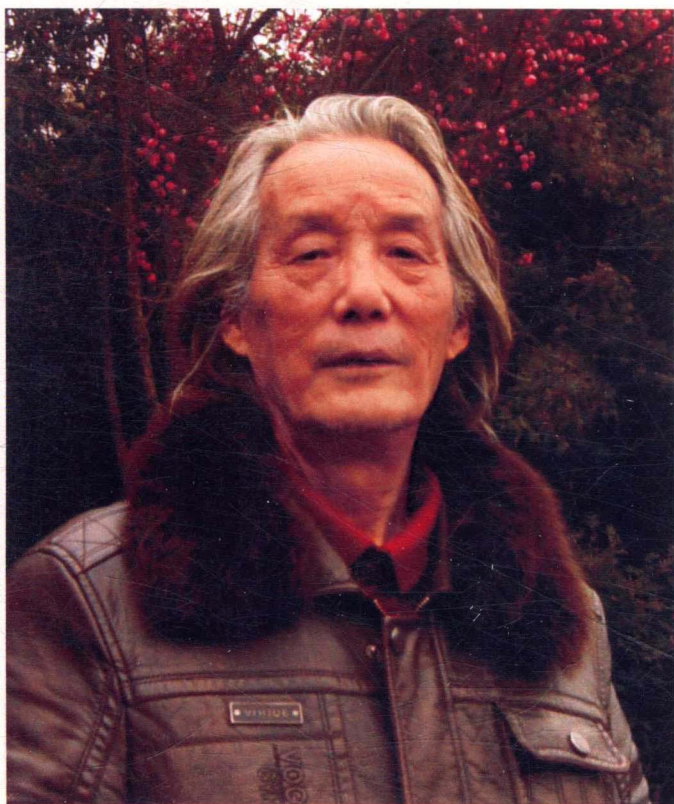
中国现代水墨画技法概论 谢厚星 著
ZHONGGUOXIANDAISHUIMOHUAJIFAGAILUN

出品人 马晓峰
责任编辑 陈 荣
责任校对 聂坚源
策 划 汪客斌
装帧设计 《中国画风》编辑部
出版发行 四川美术出版社
地 址 成都市三洞桥路12号 邮编: 610031
经 销 新华书店
制 版 四川荣盛彩色印刷有限公司
印 刷 四川荣盛彩色印刷有限公司
成品尺寸 210mm×285mm
印 张 5
字 数 10千字
版 次 2014年5月第1版
印 次 2014年5月第1次印刷
印 数 1-2000册
书 号 ISBN 978-7-5410-5949-0
定 价 68.00元

著作权所有·违者必究 举报电话: (028)87734416

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: (028)87640793

谢厚星艺术简历

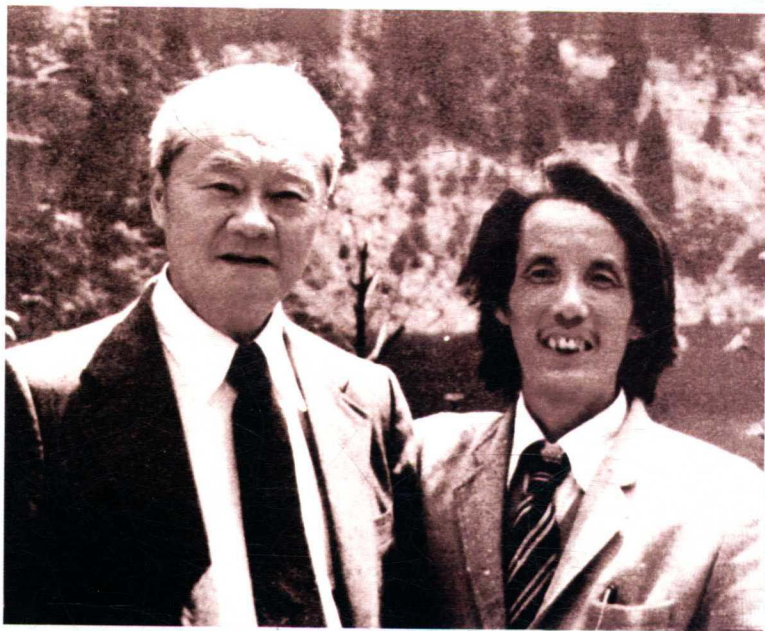
谢厚星 字无穹，号亚杲，汉族，生于1936年，重庆巫山县人。1961年毕业于西南师范学院图画制图系，专修图画五年，受教于苏葆桢、李际科、段虚谷、梁白云、尚莫宗、刘一层、杨永青、陆一六等老师，喜画花鸟，兼习人物山水，善长藤本花卉瓜果，尤以画葡萄著称。

大学毕业后，先后在四川彭县彭师、彭一中等学校任教美术。1976年8月因工作需要，被调到彭县（今彭州市）文化馆，从事全县（市）群众美术创作辅导、培训工作，呕心沥血到退休。在职期间，辅导培训业余美术爱好者达30万人次以上，为县（市）上培养了大批美术人才。

其作品多次入选四川省、成都市及全国性的大型展

览和送往法国、保加利亚、澳大利亚、日本及台湾、香港等地参加展出，并多次获金奖及一、二等奖和优秀作品奖。部分作品在《人民日报》《四川日报》《成都晚报》《晚霞报》《广东人口报》《现代企业报》《工人日报》《城乡建设报》等十多种报刊发表并编入《中国美术作品选集》《世界美术作品选集》《书画新作》等十多种画册出版发行，其中部分作品被澳大利亚中国美术馆、日本北海道石狩町政府、东南亚各国友人以及国内各阶层人士收藏。辞条和个人简历被收录在《世界现代美术家辞典》《中国当代美术家书法家汉英辞典》《中国专家大辞典》《中国文艺界名人库》《中华名人格言》《中外哲理名言》等二十多种辞典并出版发行。著有《素描写生口诀》《现代水墨画创作初探》《现代水墨葡萄技法》《水墨葡萄技法课图解析》《现代水墨画技法概论》等。出版画册有《国际艺术领军人物刘大为谢厚星》二人集、《当代书画名家谢厚星书画作品集》等。

1985年10月加入成都市美术家协会，并任理事；1988年1月22日加入中国美术家协会四川分会；1993年1月15日纳入四川美术家协会；1988年12月20日加入中国书画社；1993年9月24日加入“九三”学社；1996年6月1日受聘为东方美术研究院客座教授；2011年12月8日受聘为中华文化研究院名誉院长；2012年6月受聘为中国国际艺术家协会终身艺术顾问；2004年11月国际艺术收藏协会（香港）授予《当代翰墨名家》称号；2007年6月中华名人书画研究院、名流周刊杂志社、北京千鹤书画院共同举办的《纪念邓小平逝世十周年大型艺术活动》中，作品《层林尽染》荣获金奖并授予“中华名流·当代百佳艺术名家”荣誉称号；2013年7月中国国学研究会授予《纪念中国改革开放35周年国学文化艺术最高成就奖金奖荣誉称号》；2013年8月中国国学研究会授予《当代德艺双馨国学大家》荣誉称号；（有关详情请查互联网）。

谢厚星（右）和老师苏葆桢（左）在四川彭州市银厂沟采风合影

苏葆桢艺术简历

苏葆桢（1916年—1990年），江苏省宿迁县南蔡乡埠子镇苏圩村人。西南师范大学教授（现西南大学）硕士生导师，原重庆国画院副院长。其父系清末秀才，开办私塾教书，喜书画。苏葆桢自幼受其父熏陶，以善画闻名于乡里。1936年毕业于江苏省立宿迁职业学校（即今江苏省宿迁中学）高职班。1939年考入设于重庆沙坪坝的中央大学艺术系，获得艺术大师徐悲鸿、张书旗、傅抱石、陈之佛、吴作人等的教诲。1944年毕业于南京中央大学艺术系。作品流传遍及亚、非、欧、美的许多国家。

目录 CONTENTS

前言	06
苏葆楨国画欣赏	08
刘云泉书法欣赏	09
吴凡书法欣赏	10
刘云泉书法欣赏	10
谢厚星作品欣赏	11
中国现代水墨画技法概论	12
作品赏析	35
自我小传（代后语）	75
附录： 作者全家福	76
后记 当代版“芥子园画谱”面世	封三

序 言

过去，关于中国画专题性技法图书怎样画人物、山水、花鸟等单行本工具书，已由国画家们编写出版了不少，他们都是把中国画有关技法，按其类别分开来介绍的。我写的这本技法工具书，是退休前1986年的事，想把它们作一个综合性的全面介绍。最初，打从中国画的分科分门别类进行书写，同时介绍它们之间既独立又统一的相互关系。当时，初定书名为《中国画技法概论》，后考虑到内容庞大（工笔写意两大类），在职期间繁琐事务缠身，恐怕一时没那么多时间和精力去完成，写了一个山水篇开头就搁着了。退休后，为应酬一些社会活动，并自费到沿海一带考察文化市场，国内外采风写生、旅游，无心再写下去。直至1998年1月，在我一批朋友的鼓励支持和学员们的期盼下，又才提起笔来断断续续写下去，同时将书名作了更改，从中国画中的水墨画发展的基本情况入手，将一些带有现代意识，又具有普遍性应用的技法作为重点介绍，并结合作品赏析，介绍其创作和构建画面的基本方法以及处理画面的手段等，山水、人物、花鸟、动物等均可参考应用，即从中国画中的现代水墨画通用技法进行介绍。初稿是在1998年6月完成的，并做了一些初步修改又搁下了。这本册子几经反复已过十余年时间，正稿

是在2010年8月修改完成。有关技法上的图录，着重介绍作画的大概过程，以便读者参考。

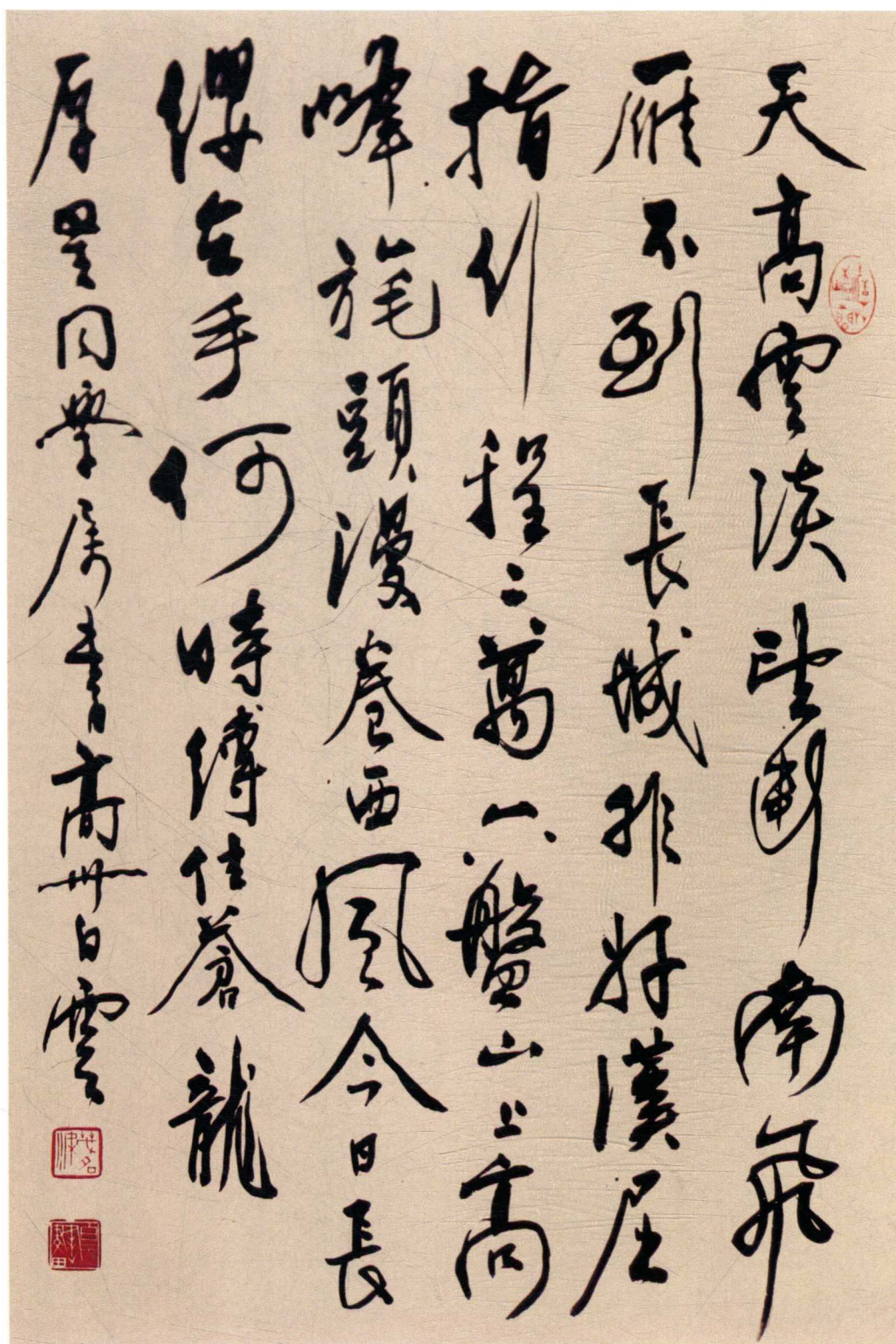
这本册子的立足点，主要面向中等美术专业院校学生、广大业余美术爱好者及中小学美术教师，所涉及的内容是中国画的人物、山水、花鸟、动物等，具有实用价值，因此，书中所介绍的技法，尽量照顾到初学绘画读者的需求。换句话说，不管你画什么题材的中国画，或画具有“中国特色”的抽象画，书中介绍的有关技法都可选择应用。于是我写这本册子，以“技法”作主线，贯穿到整本书的每一个章节。其目的希望能对朋友们在中国绘画实践中有所帮助。是否有一定的参考实用价值，就靠读者通过实践去证明了。由于知识水平有限，难免有不足或疏漏之处，望读者予以谅解。

这本书的出版问世，仅作为“抛砖引玉”。

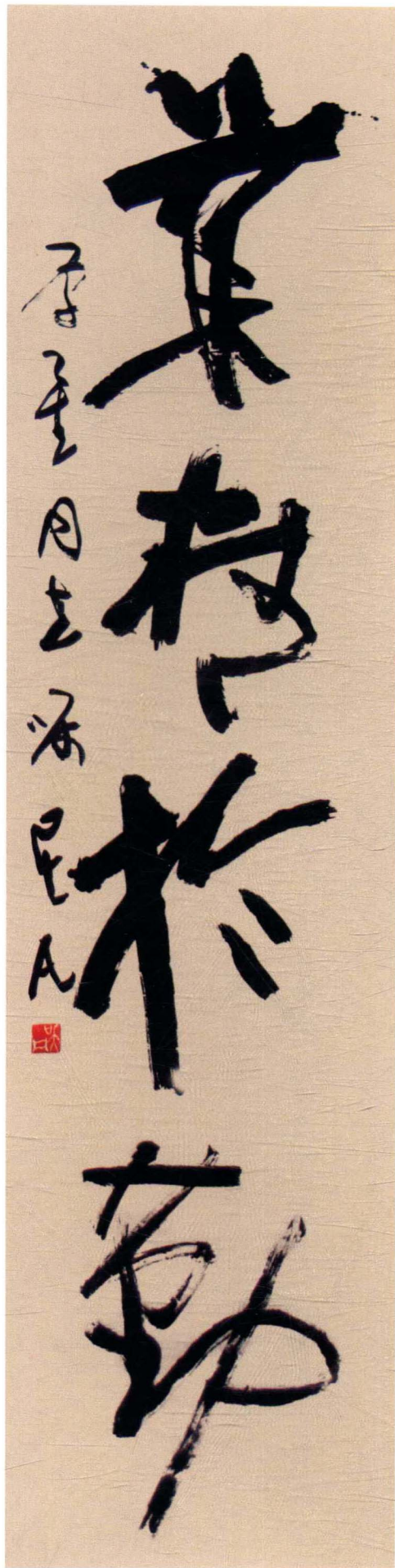
最后，感谢四川美术出版社及当代文人画研究院院长汪客斌先生为这本书的出版所作的大力支持。同时，我的女儿谢炜、谢雯及女婿为促使这本书尽快面世，鼎力相助，一并致谢！

2012年11月16日 谢厚星于陋室

书法 作者 刘云泉

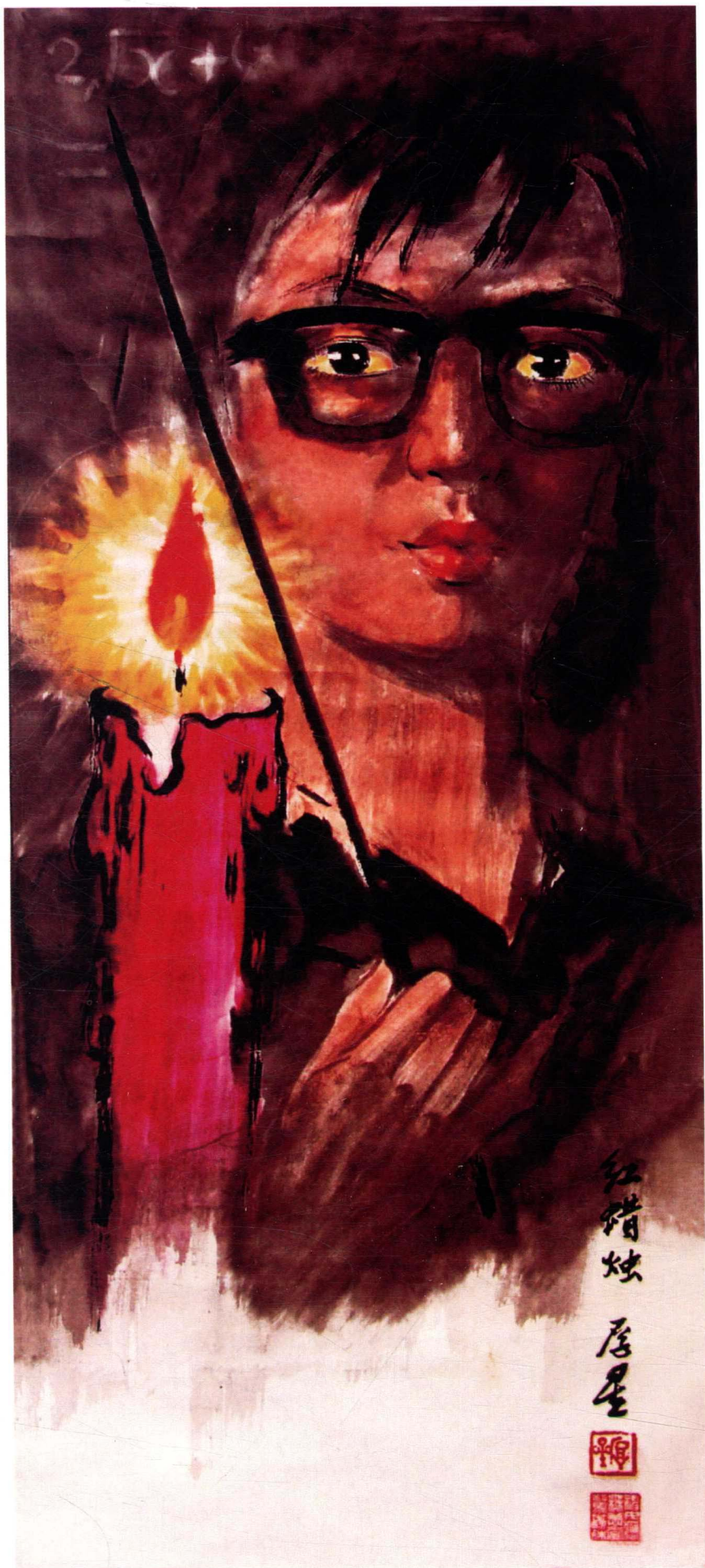

书法 作者 吴凡

书法 作者 刘云泉

红蜡烛 34cm×138cm

中国现代水墨画技法概论

作者 | 谢厚星(著名画家、美术评论家)

第一节 中国水墨画发展概况

水墨画是我国传统绘画——中国画的一个重要组成部分，在我国绘画领域里占有极其重要的地位。水墨画的发展从原始社会进入阶级社会至今，经历了一个漫长时间，才形成今天的局面，逐渐步入成熟完美阶段。水墨画的发展过程，大致可分为五个阶段：1、胚胎孕育时期；2、分娩成长时期；3、成熟健壮时期；4、变革脱胎时期；5、发展飞跃时期。

下面分别简述于后：

1、胚胎孕育时期

胎孕育时期是从原始社会进入阶级社会开始，到战国、秦、汉时代，这个时期的绘画虽然包括了几个不同的朝代，而它的发展都是一脉相承的。从战国、秦、汉出土的帛画和壁画不难看出，这个时期的绘画虽然已生动地反映了当时人们的社会生活和风俗习惯，但尚处在稚拙阶段，还缺乏深入精致的表达能力，一直处在孕育时期。

2、分娩成长时期

继秦汉之后，魏、晋、南北朝时期可算是绘画分娩成长时期，这个时期的文化艺术呈现活跃的状态。在绘画史上，明显地出现文人参与画事，并起到了积极作用。这个时期的画家代表人物有曹不兴、卫协、戴逵、

顾恺之、曹仲达等等。这个时期绘画发展长达整整三个世纪，在这段时间中花鸟画开始兴起，山水画逐步发展成熟为独立画科。在绘画论著方面，反映出画家在一定程度上重视对客观事物复杂性的分析，对艺术的理解逐渐深化，尤其是谢赫的“六法”论，产生了极其深远的影响，绘画表现开始脱离稚拙阶段。

3、成熟健壮时期

隋、唐至五代、两宋时期。

隋唐是中国绘画繁荣昌盛时期。隋代除绘画、壁画之外卷轴画已风行。这个朝代虽然只有短短的三十余年，但在绘画上，却能综合秦汉以后南北发展起来的，各种形式与各种表现方法。在绘画史上成为魏晋南北朝过渡到唐代的一座桥梁。

唐代是中国封建社会中辉煌的时代，在中国和亚州的历史上都起过巨大的作用。由于经济、文化的昌盛，国际海陆交通的发展，中国高度的封建经济和文化，波及到东方各国以至欧洲，尤以日本、朝鲜和越南各国所受的影响最深。唐代的绘画不仅有它鲜明的风格特点，且具有它划时代的作用。在绘画历史上之所以光辉灿烂，在于当时的画家能够面向现实。在取材方面，不但触及当时的重大政治事件，且注意到人们日常生活中的各种活动。无论是人物、山水、花鸟以及其他杂画，都起到承前启后的作用，并对东方各国产生巨大影响。唐代绘画的发展，还体现在青绿山水和水墨山水画画法的

运用,表现出山水画对自然的描写,有了更大的推动作用,标志着画家艺术思路的更加广阔。这个时代的杰出画家有阎立本、尉迟乙僧、李思训、吴道子、王维、张璪、韩干等,他们均作出了巨大贡献。特别是张璪、王洽的泼墨写意画法,把水墨画的表现推向了一个新阶段。到了元、明、清这三个时期,水墨画几乎统治了中国整个画坛。这足以表明水墨画已步入了完全成熟阶段和走向发展的道路。水墨画的发展道路总是随时代的发展而发展起来的。当然,也离不开时代经济的发展所奠定的基础。

五代、两宋时期。

这个时期除了中原遭到战乱,南方尚未受到战乱的破坏,农业、商业都比较发达,人民生活也较安定,在北方的一批贵族、商人、士大夫,纷纷来到江南或西蜀。绘画艺术在南唐和西蜀还是很活跃的。在这个时期,西蜀、南唐等国都首次正式设立画院。人物画、山水画、花鸟画都作为独立的画科而逐渐壮大起来。特别是称为“徐(即徐熙)、黄(即黄筌)异体”在花鸟画中,反映出花鸟画的不同形式和各种风格。山水画也取得了显著的提高,在中原的荆浩、关仝与南唐的董源,他们的成就给后世山水画的发展,产生了较大的影响。五代、两宋的绘画绚丽多彩。在继承唐代丰富的传统基础上,竭力创新,出现了大步迈进的新气象。尤其是两宋的绘画成为中国绘画史上的鼎盛时期。这个时期的部分画家对社会、人生有了更加深入的认识和理解,艺术技巧也向前大迈了一步。两宋绘画的特征主要表现在兴起的画院和文人画上,同时山水画、花鸟画、人物画在技法上获得了更大的进展。画家在艺术理论上的探讨也都深入了一步。

4、变革脱胎时期

变革脱胎时期是元、明、清时代。

这三个时期的绘画都作出了较大的变革。元代的绘画是我国绘画史上开始画风大转变的时期,在元代的山水水中显得尤为突出。赵孟頫和元四家黄公望、倪瓒、吴镇也都作出了创造性的贡献。这个时期大多数文人画家在艺术境界中,渗透了佛、道思想,使山水画朝着清逸、荒寒的道路发展。这一时期的文人画占压倒优势,

他们提倡“逸笔草草”,以此遣兴自娱。墨花、墨禽、墨竹、墨梅成了创作专题。这个时期强调诗书画密切结合而成为风气。

明代是我国封建社会趋向没落,资本主义因素开始萌芽时期,绘画艺术产生了新的变化。文人画在这个时期最为昌盛,且影响深远。这个时期绘画创作中,士大夫的那种“闲情寄兴”“自娱娱人”的风气更为盛行。艺术表现上形成了一是墨守陈规主张复古、纯艺术的笔墨;二是要求变革,不受陈套旧规束缚,敢于创造两种思想的抗争。前者流于形式追求,缺乏生气;后者作品具有新鲜、独特的艺术风采。这两种倾向,前者的表现至清代中期以后更为突出。董其昌等关于“画分南北宗”的说法,都表明文人画得势一时。在绘画史上,明代的绘画发展比较缓慢,这种情况一直持续到清代。(以上文献参考1982年版《中国绘画史》)

5、发展飞跃时期

发展飞跃时期在近代。

这个时期从辛亥革命到解放战争,由于政局不稳定,战争频繁,导致经济的发展受到影响,中国画的发展较为缓慢。直到二十世纪七十年代以后,绘画的发展才逐步走向正轨。改革开放后,随着经济的不断向前发展,绘画发展的道路变得宽广起来,人物、山水、花鸟、动物画等都在不同程度上有所“创新”,表现形式与技法上展现出多元化的局面。这是有史以来,中国绘画发展较快的时期,也是中国画变革逐步走向深入的阶段。这阶段的现代美术作品展越来越多,眼花缭乱。从入展的作品中不难看出,不少作品因意识形态的差异,似曾相识,相互摹仿的较多,绘画语言缺乏个性,作者的本来面目难以捉摸。不过,从整体上看,各种各样的表现形式和表现手法与表现技巧都有了较大的突破。这个时期的中国画画家遍及全国各地每个角落,民间社团组织蜂拥而起,画院、画社、画廊等密布全国各大、中、小城市以及各个旅游圣地。在绘画论坛上,各抒己见,各自发挥自己的专长和表白自己对中国绘画艺术的不同观点与创作心得体会,可说是“百花齐放,百家争鸣”的一片锦绣天地,生气勃勃,把中国画的表现力推向了一个崭新阶段。

第二节 水墨画特点

水墨画风行一时是在元代，在文人画家中极为盛行。它的画法是以水与墨的混合使画面呈现出不同墨色和干枯湿润的变化，从而产生不同效果，通过一定形像塑造来表达绘画语言。水墨画的特点是作者在作画之前先有一个初步想法，即先构思并无“粉本”（稿本），下笔之后，随笔势的运转，信笔挥洒而自然形成美境的画法。这种画法无疑与画家的即兴发挥有很大关系。不拘谨，轻松随意，便形成水墨画的特点之一。水墨画很注重主观情意的抒发并加以表现，而不是逼真地去再现客观事物。水墨画画法被文人画家接受以后，把它作为一种“遣情寄兴”“自娱娱人”的游戏，不少画家陶醉于神奇的水墨世界。由此可见水墨画的第二个特点是注重抒情。第三个特点是，因水的流动作用，加上生宣纸具有很强的吸收和扩散性能，形成一种韵律感，从这种变化的节奏中，流露出画家的思想情感和审美心态。

现代水墨画的表现方法，不断发展和改变，这种改变是因意识形态和审美观的改变而形成的。现代水墨画从发展历程来看，犹如长江流水，不断向前推进，我们不可能将它砍断、割断历史去搞什么“创新”，必须在熟悉、掌握传统笔墨的基础上才能加以创新发展，不然便是空中楼阁，没有基础，又从何去搞“革新”呢？因此，在变革传统水墨画的过程中，对于传统水墨画的画法，应该以不弃不离的态度去对待。现代水墨画的画法，是在传统水墨画基础上发展起来的，是孕育于中国传统绘画艺术这个母体，而派生出来的新生儿，对我们每个从事中国画的画家来讲，都有责任对它们母子进行保护和培养。要变革传统，必须先熟悉了解和掌握传统技法，才能够从中找出变革创新的途径。历代中国绘画的发展已充分证实了这一点。

第三节 中国画绘画符号

我们的祖先从爬行到立起身子学会走路，他们为了想把生活中的某些事情记录下来，就把打猎所获得的收获，用石头或石块在岩壁上或岩洞里一击一划地进行记录。这也许是中国画的点线的源头吧。不知又过了多长时间，他们将这些符号加以组合构成似象非象的文字，

例如鸟、鱼、马、牛、羊、人、日、月、山、水……，象形文字便产生了，这大概是中国画的起源吧。

中国画绘画符号，本身是一种抽象性符号，不含任何思想内容，通过画家将种种绘画符号，重新加以组合后，构成形象语言，才具有了一定的思想含义，并反映出某个思想主题。如同音乐符号一样，其音符只能发出一个极为抽象的基本音而外，其他不涉及任何含义。1、2、3、4、5、6、7，这些符号经音乐家把它们与其它小节符号、延长符号、休止符号、高低音符号、强弱音符号……组合成音乐以后，才具备一定的情感内容。音乐所发出的声音，是来自于自然生活中所感受到的某些声音，如鸟的鸣叫声、马的嘶叫声、水流声、各种不同的敲打声、风吹树枝叶而发出的沙沙声、人群拥挤的喧哗声等等，从中所感受到的不同韵律组合而成。通过各种不同的乐器或吟唱把它传递出来，或快或慢的节奏，或音低沉，或音激昂，或音婉转，或音急促延续不断等作成交响乐，激发人们的听觉，让听众在各自不同的生活经历与生活感受中领悟其中的奥妙，使听众产生某种联想或幻觉，是很抽象的听觉艺术。中国画符号的构成，是用形象语言，通过所塑造的具体形象构成一幅画面，去触及观众的视觉，从中感受其含义和主题思想，是一种形象美的视觉艺术。这些形象的塑造和音乐一样，也是来源于自然生活中的感受，领悟而创作出来的，画面里所表现的笔墨同样具备快慢起伏长短节奏和韵律感。这是中国画符号所潜伏的表现力。

我们的祖祖辈辈，从自然生活中长期观察、体验、摸索，创造出了许多取之不尽的绘画符号，给我们留下了极为丰富和珍贵的遗产。历代以来，深受广大人民的喜爱，并长期被画家运用于各种绘画之中，可以说是经久不衰，并不断被后人加以开拓发展。特别是近代以来，对绘画符号的创造和发展，给中国画增添了不少新鲜血液。

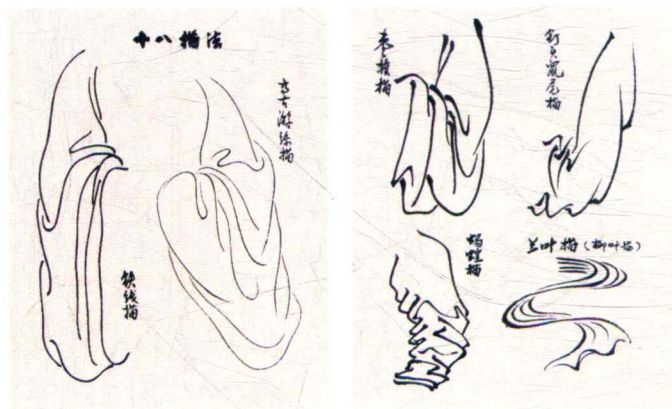
中国画的绘画符号很多，概括起来可分为三大类型，即点、线、面。它们的形态与用笔方法密切相关，变化微妙微俏。随着宣纸的性能不同，毛笔质地及大小的区别，水份多少的控制，用笔压力的轻重，中、侧、顺、逆、快、慢、拖、戳、摔、打等笔法的变化，使点、线、面产生许多的不同样式和风格，加上对水分多少的控制，表现出干、枯、湿润的效果，变幻莫测。

1、点的形态

点随着笔的压力、用笔的大小不同便出现大小之分，其形态有圆点（如胡椒点）、椭圆点（如米氏点）、三角点（如大小斧皴）、方点（如刮铁皴）、枣核点、雨点、蝌蚪点等等。另外，还有用特殊方法或特殊工具制出来的点子也不少，可把它归为异形点。如皱纸法用笔擦或抹出的点子，或用废纸团、老丝瓜瓢等等点出的点子便属此类。这类点没有固定的形态，变化随使用的特殊手段或代替毛笔的特殊工具而变化，用工艺制作方式制作出来的。从点子的长短性和方向性讲，有竖点、横点、斜点等。

2、线的形态

线形变化是与用笔方法与笔的运势相关，有长短、粗细之分和竖线、横线、斜线、大小弧线、大小波纹线、大小锯齿线、曲线、螺旋线等。人物画中的十八描法（见图一·十八描法）创造出来的高古游丝描、铁线描、曹

十八描法1、铁线描；高古游丝描（春蚕吐丝描）。

2、枣核描；钉头鼠尾描；蚂蝗描；兰叶描。

3、琴弦描；曹衣描（曹衣出水描）。

4、战笔水纹描；橄榄描；槲头描；蚯蚓描。

5、柴笔描；折芦描。

6、竹叶描；行云流水描。

7、减笔描；混描。

衣描、琴弦描、钉头鼠尾描、兰叶描、枣核描、蚂蝗描、战笔描、橄榄描、蚯蚓描、槲头描、折芦描、柴笔描、混描、减笔描等画法，用今天的观点去认识它，这不完全属于线形之类，因为由于用笔的方法不同，而产生出来的

线段，只是在线形处理上作了笔法中的起笔、行笔、收笔的不同画法，即“一波三折”的用笔方法。或藏锋、或露锋、或行笔快，或行笔慢、或行笔颤抖、或起笔重压收笔轻起、或起笔随势下笔、行笔后缓缓提笔收起、或行笔保持同等压力，以藏锋或露锋收起；或行笔中时而提笔时而压笔运笔后，收锋藏露随意；或侧锋下笔侧锋收起等等。异形线的制作和异形点的制作基本相似，不必多言。

3. 面的形态

面有大小宽窄之分，其形态多变。根据画面中使用地方的不同，面积的大小和用笔的方法不同而形成不同形态的面。面的表现方法是依据点动成线，线动为面的物理原理来画成的。在中国画里，表现面的方法是：甲、用毛笔侧锋并列或交错排列画成面；乙、以点依次并列积点成面；丙、用线框出大小不同形态各异的面。这种表现面的方法在山水画里经常用到，花鸟、人物等画也不例外。例如山水画中的马牙皴法、折带皴画法，花鸟画中的石头、花、叶的画法，人物画中的头发、开脸、衣、裙的画法等也经常用它来表现。此外，在山